УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
 «Детская музыкальная школа №3» г. Северодвинска**

РАССМОТРЕНА на заседании методического совета МБУ ДО «ДМШ №3» 11.05.2022, протокол №4	УТВЕРЖДАЮ Директор МБУ ДО «ДМШ №3» Данилюк Л.С. _______________
ПРИНЯТА на заседании педагогического совета МБУ ДО «ДМШ №3» 07.06.2022, протокол №5	

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ

**ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР»**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по учебному предмету

СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Северодвинск - 2023

**Разработчик:
Шулакова Зоя Николаевна,** преподаватель высшей квалификационной категории (музыкально – театральные дисциплины) МБУ ДО «Детская музыкальная школа №3
г. Северодвинска.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный предмет «Сценическое движение» изучается во взаимосвязи с такими предметами, как «Основы актерского мастерства», «Ритмика» и т.д.

Учебный предмет «Сценическое движение» направлен на формирование у учащихся необходимых знаний в области объективных законов сценического движения и умения их использовать.

Срок освоения программы по предмету «Сценическое движение» составляет 3 года (с 3 по 5 класс), а также дополнительные 6 и 7 классы (для профориентрованых учащихся, продемонстрировавших высокие творческие достижения; с целью углублённого изучения предмета).

Учебная нагрузка составляет:

-1 час в неделю (3 класс);

- 1,5 часа в неделю (4-5 класс);

- 1,5 часа в неделю (6-7 класс)

В конце каждого учебного года проводится контрольный урок или зачет с дифференцированной оценкой.

Цели и задачи учебного предмета

Целью предмета «Сценическое движение является:

развитие театрально-исполнительских способностей детей, воспитание их пластической культуры, а также формирование у обучающихся комплекса навыков, позволяющих выполнять задачи различной степени сложности в процессе подготовки учебных спектаклей.

Задачи предмета:

- научить детей владеть своим телом;

- использовать свое тело, как одно из основных средств выразительности актера;

- выработать у учащихся общие двигательные навыки: конкретность и точность движения, правильное распределение мышечных усилий, ритмичность и музыкальность;

- воспитать художественный вкус и умение логически мыслить.

Одной из важных задач является изучение частных двигательных навыков - технических приемов выполнения заданий повышенной трудности, а также ознакомление с исторической стилистикой движения. Развитие пластического воображения достигается систематической и целенаправленной тренировкой.

Обоснование структуры программы

Программа содержит следующие разделы:

* сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
* распределение учебного материала по годам обучения;
* описание дидактических единиц учебного предмета;
* требования к уровню подготовки обучающихся;
* формы и методы контроля, система оценок;
* методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

1. **УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН**

1 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Количество часов
1	**Тема 1.** Тренаж физического аппарата	урок	8
2	**Тема 2.** Тренировка скорости, темпа и контрастности движения.	урок	8
3	**Тема 3.** Тренировка наблюдательно сти	урок	6
4	**Тема 4.** Упражнения на развитие координации движений	урок	5
5	**Тема 5.** Различные виды падений	урок	5
6	**Контрольный урок**	урок	2
	Итого:		**34**

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Тема 1. Тренаж физического аппарата

Развитие и совершенствование качеств, обеспечивающих гармоничное состояние костно-мышечного аппарата. Укрепление и развитие мышц суставов. Корректирующие упражнения на развитие гибкости, силы, ловкости, подвижности. Тренировка дыхания (по методике Н.П. Стрельниковой).

Тема 2. Тренировка скорости, темпа и контрастности движения.

Разминка - разогревание мышц, активизация их восприимчивости. Овладение различными темпо-скоростями. Первая, вторая , третья, четвёртая
и пятая скорости. Переход от медленного движения к быстрому. Контрастность владения темпами.

Умение ходить, двигаться, садиться. Вставать, ложиться, подниматься в разных скоростях.

Работа над проученным материалом в этюдах: «На охоте», «На рыбалке», «В поле». Влияние физического поведения, его темпа и скорости на внутреннее состояние. Умение контролировать движение во времени. Понятие «чувство времени». Применение полученных знаний при работе над учебным спектаклем.

Тема 3. Тренировка наблюдательности.

Умение увидеть, запомнить, воспроизвести в определённый отрезок времени то или иное движение. Работа в группах, парах. Передача не только точности движения, позы, но и внутреннее их состояние, ощущение. Движение в разных ракурсах и мизансценах. Восстановление собственных ракурсов и мизансцен и мизансцен партнёров. Применение полученных знаний при работе над учебным спектаклем.

Тема 4. Упражнения на развитие координации движений

Внутренняя направленность и конкретность движений. Разнообразие рисунков, ритмов, скоростей, ракурсов движений, их выразительность и внутреннее оправдание. Применение полученных знаний при работе над учебным спектаклем.

Тема 5. Различные виды падений.

Падение из положения стоя. Падение во время движения. Падение со стула. Техника падений. Использование таких качеств, как ловкость, гибкость, смелость. Внутренняя оправданность падений. Логичность, естественность и безопасность падений.

2 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Количество часов
1	**Тема 1.** Тренаж физического аппарата	урок	3
2	**Тема 2.** Сложные упражнения на развитие координации	урок	4
3	**Тема 3.** Различные виды падений	урок	1
4	**Тема 4.** Воспитание пластичности и музыкально сти	урок	4
5	**Тема 5.** Стилевые навыки	урок	3
6	**Тема 6.** Организация движений во времени и пространстве	урок	8
7	**Тема 7.** Формирование способности двигаться под музыку.	урок	9
6	**Контрольный урок**	урок	2
	Итого:		**34**

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Тема 1. Тренаж физического аппарата

Тренировочный комплекс разминки включает в себя более сложные упражнения на укрепление мышечного аппарата и состоит из акробатических и гимнастических движений и комбинаций. Наработка ранее проученных сложных в координации комбинаций и упражнений.

Тема 2. Сложные упражнения на развитие координации.

В творческой практике организация действия на сцене возможны самые различные формы координации. Упражнения данного курса способствуют более сложному развитию координации. Координация движений сольно и в паре с партнёром. Координирование сложных упражнений исполнителя с однозначными движениями партнёра. Чётко организованные движения и паузы во времени и пространстве в соответствии с предлагаемыми обстоятельствами. Применение знаний, умений и навыков в работе над учебным спектаклем.

Тема 3. Различные виды падений

Падения во время движений в различных комбинациях и вариантах**.** Творческая работа учащихся - сочинение комбинаций и рисунков падения с учётом трех моментов падения - движение, фиксация «удара» (выстрел, удар, попадание какого-либо предмета в любую часть тела) и падение.

Тема 4. Воспитание пластичности и музыкальности

Характер и ритм музыкального сопровождения. Создание определённого сценического самочувствия, пластической выразительности, линии поведения актёра.

Тема 5. Стилевые навыки

Знакомство со стилевыми особенностями поведения, характерные для русского и западноевропейского общества XVIII, XIX и XX века. Поклоны - испанский, французский, русский.

Тема 6. Организация движений во времени и пространстве.

Способность и умение точно, в определённый отрезок времени организовать и выполнить пластический рисунок роли и мизансцены. Умение логически обосновать любое движение.

Выполнение ритмического и пластического рисунка движения без предварительной репетиции. Развитие воображения, находчивости и способности обучающегося ориентироваться в предлагаемых обстоятельствах. Умение точно и достоверно в определённый отрезок времени организовать себя в соответствии с поставленной задачей.

Тема 7. Формирование способности двигаться под музыку.

Развитие способности органической жизни в музыке в условиях драматического спектакля. Организация движения под музыку в соответствии с началом, развитием и окончанием действия. Вариации темпов, характеров, настроений мелодий. Применение полученных знаний в работе над учебным спектаклем.

3 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Количество часов
1	**Тема 1.** Тренаж физического аппарата	урок	3
2	**Тема 2.** Сложные упражнения на развитие координации	урок	4
3	**Тема 3.** Различные виды падений	урок	1
4	**Тема 4.** Воспитание пластичности и музыкально сти	урок	4
5	**Тема 5.** Стилевые навыки	урок	3
6	**Тема 6.** Организация движений во времени и пространстве	урок	8
7	**Тема 7.** Движение и речь.	урок	9
6	**Контрольный урок**	урок	2
	Итого:		**34**

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Тема 1. Тренаж физического аппарата

Тренировочный комплекс разминки включает в себя более сложные упражнения на укрепление мышечного аппарата и состоит из акробатических и гимнастических движений и комбинаций. Наработка ранее проученных сложных в координации комбинаций и упражнений.

Тема 2. Сложные упражнения на развитие координации.

В творческой практике организация действия на сцене возможны самые различные формы координации. Упражнения данного курса способствуют более сложному развитию координации. Координация движений в сложном (загромождённом) пространстве. Координирование сложных упражнений исполнителя с однозначными движениями партнёра. Четко организованные движения и паузы во времени и пространстве в соответствии с предлагаемыми обстоятельствами.

Тема 3. Различные виды падений

Падения во время движений в различных комбинациях и вариантах. Творческая работа учащихся - сочинение комбинаций и рисунков падения с учётом трех моментов падения - движение, фиксация «удара» (выстрел, удар, попадание какого-либо предмета в любую часть тела) и падение.

Тема 4. Воспитание пластичности и музыкальности

Характер и ритм музыкального сопровождения. Создание определённого сценического самочувствия, пластической выразительности, линии поведения актёра.

Тема 5. Стилевые навыки

Знакомство со стилевыми особенностями поведения, характерные для русского и западноевропейского общества XVIII, XIX и XX века. Поклоны - испанский, французский, русский.

Тема 6. Организация движений во времени и пространстве.

Способность и умение точно, в определённый отрезок времени организовать и выполнить пластический рисунок роли и мизансцены. Умение логически обосновать любое движение.

Выполнение ритмического и пластического рисунка движения без предварительной репетиции. Развитие воображения, находчивости и способности обучающегося ориентироваться в предлагаемых обстоятельствах. Умение точно и достоверно в определённый отрезок времени организовать себя в соответствии с поставленной задачей. Применение знаний, умений и навыков в работе над экзаменационным спектаклем.

Тема 7. Движение и речь

Развитие умения правильно и свободно дышать и говорить при исполнении физических действий. Применение знаний, умений и навыков в работе над экзаменационным спектаклем.

4 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Количество часов
1	**Тема 1.** Тренаж физического аппарата	урок	8
2	**Тема 2.** Рече-двигательная и вокально-двигательная координация	урок	6
3	**Тема 3.** Пластика и образ	урок	6
4	**Тема 4.** Элементы пластического рисунка с предметом	урок	7
5	**Тема 5.** Композиционные построения-перестроения, работа с партнером	урок	5
6	**Контрольный урок**	урок	2
	Итого:		**34**

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Тема 1. Тренаж физического аппарата

Работа на выработку пластичности, ловкости и силы физического аппарата с помощью специальных упражнений, игр и тренингов. Развитие навыков двигательно-речевой координации. Развитие умения владеть телом в предлагаемых обстоятельствах и условиях сцены. Выработка умения рассчитывать свои силы и возможности в процессе постановки «движения» на сцене.

Тема 2. Рече-двигательная и вокально-двигательная координация.

Профессиональный навык сочетания речи и движений тела, названный нами рече-двигательные и вокально-двигательные координации, представляет собой умение, без которого не может быть сыгран спектакль, и нет такого актера, который был бы вообще лишен этого умения, но крайне важно, чтобы оно было всесторонне и разнообразно подготовлено и актер легко применял его.

Необходимо, чтобы взаимодействие между речью и движениями тела осуществлялось в рамках естественной деятельности человеческого организма. В жизни мысль и порожденная ею речь — продукт целенаправленной деятельности сознания, в то время как движения человека (особенно локомоторного и производственного типов) выполняются почти всегда полуавтоматически. Именно таким должно быть взаимодействие между речью и движениями актера, потому что если в сценическом действии речь окажется в подчинении у движения, то актер будет формально произносить текст и станет фальшивым.

Тема 3. Пластика и образ.

Умение точно выстраивать пластическую фразу, оригинально показать колорит жеста – это техника, которой должен в совершенстве владеть актер. Учащиеся вырабатывают следующий двигательный навык: с помощью пластического жеста создать гармонию движения. Только через труд и терпение можно сделать свое тело умным, чтобы оно нам подчинялось.

Главная задача артиста – при оптимальных энергетических затратах достичь максимум выразительности. Для этого актер должен в совершенстве овладеть важнейшими способами движения, такими как:
- чувство баланса – умение сохранять устойчивую позицию на различных видах конструкций, зависящее от способности актера управлять центром тяжести, удерживая равновесие в непривычных для тела положениях;
- чувство координации - умение координировать движения в заданном рисунке и, прежде всего, управлять периферией тела, включая мышцы лица;
- чувство скорости – умение управлять скоростью движения, играть скоростями, способность к взрывной реакции, рождающей активное движение;

- чувство инерции – умение мягко и быстро тормозить и управлять процессом изменения действия;
- чувство напряжения – умения управлять своим актерским напряжением и играть напряжением персонажа.

Тема 4. Элементы пластического рисунка с предметом.

Выработка пластических навыков работы с предметом на сцене – важнейшая составляющая мастерства актера. На занятиях прорабатывается владение навыками:

- жонглирования однородными и разнородными предметами

- работа с плащом, шляпой, цилиндром, веером, тростью и др.

- работа с тканью

- работа с палкой, шестом, шпагой, зонтом и т.п.

Тема 5. Композиционные построения-перестроения, работа с партнером.

На уроках ребята знакомятся с понятием «Композиционное построение» и на практике вырабатывают навык использования этого понятия:

- построения-перестроения в различные геометрические фигуры;

- работа в парах с партнером: «Тень», «Зеркало», «Скульптор»;

- построение пластической формы (статичной композиции, имеющей смысловое значение;

- пластичное перестроение в процессе постановки сцен спектакля (логика мизансценирования)

5 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Количество часов
1	**Тема 1.** Тренаж физического аппарата	урок	8
2	**Тема 2.** Формирование специальных двигательных навыков	урок	9
3	**Тема 3.** Акробатические упражнения	урок	6
4	**Тема 4.** Основы пантомимы	урок	4
5	**Тема 5.** Особенности стилевого поведения и правила этикета	урок	5
6	**Контрольный урок**	урок	2
	Итого:		**34**

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Тема 1. Тренаж физического аппарата

Работа на выработку пластичности, ловкости и силы физического аппарата с помощью специальных упражнений, игр и тренингов. Развитие навыков двигательно-речевой координации. Развитие умения владеть телом в предлагаемых обстоятельствах и условиях сцены. Выработка умения рассчитывать свои силы и возможности в процессе постановки «движения» на сцене. Применение теоретических навыков на практике.

Тема 2. Формирование специальных двигательных навыков.

Для полноценной передачи содержания произведения, раскрытия образа персонажа и взаимодействия между партнерами по сцене, учащемуся - актеру необходима выработка специальных двигательных навыков в учебном и репетиционном процессе: рече-двигательная координация.

Координация – это способность согласовывать действия (в том числе словестного) и движения различных частей тела, соизмеряя их во времени и пространстве, сохраняя статическое или динамическое равновесие, сочетая напряжение и расслабление работающих мышц. А так же требуется коррекция осанки и походки исполнителя роли.

Тема 3. Акробатические упражнения.

Грамотному четкому владению телом способствуют также акробатические навыки актера:

- сохранение равновесия (конструирование множества позиций, когда точкой опоры могут стать обе ноги, одна нога, одно плечо, одна рука, пятка или любая другая часть тела);

- падения в различных сценических условиях и задачах;

- прыжки (на одной, двух ногах, в различных позициях и сочетаниях);

- кувырки (с различных точек опоры);

- поддержка (в различных вариантах исполнения)

- переноски (выработка навыка переноса точки опоры переносимого и точки нагрузки переносящего).

Этот раздел учебной программы требует обязательного соблюдения правил техники безопасности. На это нужно обращать внимание учащихся в первую очередь.

Тема 4. Основы пантомимы.

Владение навыками пантомимы на занятиях сценическим движением способствует развитию актерской пластики и мимики. Учащиеся формируют навыки владения языком тела, когда в условиях речевого молчания происходит действие, понятное зрителю. Изучая основы пантомимы, ребята усваивают навыки:

- «волновой» техники;

- техники «стены»;

- пантомимические походки;

- иллюзии силы и веса;

- иллюзии скорости (управление скоростью движения, игра скоростями, способность к взрывной реакции);

- управление процессом изменения действия.

Тема 5. Особенности стилевого поведения и правила этикета.

На уроках ребята знакомятся с понятием «Сценический этикет» и на практике вырабатывают навык использования этого понятия. Также учащиеся изучают особенности стилевого поведения героев в различных сценических условиях:

- западно-европейское общество (различные эпохи);

- европейское общество XVIII и XIX веков;

- культуры Востока (различные эпохи);

- Россия (прошлое и современное время).

1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Полученные в процессе обучения навыки реализуются учащимися
в конкретной творческой работе, которая показывается на зачете или контрольном уроке в конце каждого года обучения.

Обучающиеся, освоившие программу должны обладать следующими знаниями, умениями и навыками:

* необходимыми знаниями в области физической культуры и техники безопасности при исполнении пластических заданий на сцене;
* знаниями технических приемов сценического движения, в том числе с использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, трости, плаща и др.) для создания художественного образа;
* знаниями профессиональной терминологии;
* умением использовать элементы пластической техники при создании художественного образа;
* умением использовать технические приемы сценического движения, в том числе с использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, трости, плаща и др.) для создания художественного образа;
* умением распределять движения во времени и пространстве;
* навыками владения средствами пластической выразительности, комплексом физических упражнений.

1. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
   Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях. Необходимым условием обучения сценическому движению является последовательное, детальное освоение обучающимися всех этапов учебной работы.

В конце каждого учебного года проводится контрольный урок или зачет с дифференцированной оценкой. Контрольные уроки и зачеты проводятся в форме открытых показов.

Критерии оценок

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2

(неудовлетворительно).

5 (отлично) - качественное, осмысленное исполнение упражнений и освоение сценических навыков.

4 (хорошо) - грамотное исполнение с небольшими недочетами.

3 (удовлетворительно) - исполнение с большим количеством недостатков, слабая физическая подготовка.

2 (неудовлетворительно) - непонимание материала и отсутствие психофизического развития в данном предмете.

1. **СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ**

Список литературы

1. Голубовский Б. «Пластика в искусстве актера». М., 1986
2. Карпов Н.В. «Уроки сценического движения». М., 1999
3. Кох И.Э. «Основы сценического движения». Л., 1970
4. Морозова Г.В. «Пластическое воспитание актера». М., 1998
5. Закиров А.З. «Семь уроков сценического движения для самостоятельной работы». Методическое пособие. М., ВГИК, 2009
6. Вербицкая А.В. «Основы сценического движения» в 2-х ч. Ч 1. М., 1982,
7. Ч.2.. М., 1983
8. Гринер В.А. «Ритм в искусстве актера». М., Просвещение, 1966
9. Збруева Н. «Ритмическое воспитание актера». М., 2003
10. Морозова Г.В. «Сценический бой». М., 1975
11. Морозова Г.В. «Пластическая культура актера: Словарь терминов». М., 1999
12. Немировский А.Б. «Пластическая выразительность актера». М., 1976
13. «Основы сценического движения». Пособие под редакцией Коха И.Э. М., 1973

Средства обучения

Зал для занятий сценическим движением.

Оборудование зала:

* шведские стенки;
* ступеньки различной высоты и шага;
* кубы разных размеров;
* столы, стулья разные;
* музыкальный центр.

Инвентарь:

* мячи маленькие (теннисные, резиновые, матерчатые);

- палки гимнастические деревянные (длина 1 метр, 1,5 метра, диаметр 2,5см.);

* трости;
* скакалки гимнастические (длина 2 метра);
* маты гимнастические и акробатические (длина 4,5 метра, ширина
  2 метра, толщина 10-15 см);

- плащи (короткие и длинные), шляпы, цилиндры, веера, лорнеты, зонты; костюмы тренировочные (для занятий).

Список рекомендуемых Интернет-ресурсов

1. Сценическое движение. Мастерство актера. – Режим доступа: <http://acterprofi.ru>.
2. Культура и Образование. Движение в театре и кино // Онлайн Энциклопедия «Кругосвет». – Режим доступа: <http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino>.
3. Основы сценического искусства. – Режим доступа:<http://anti4teatr.ucoz.ru>.
4. Каталог: Театр и театральное искусство. – Режим доступа: <http://www.artworld-theatre.ru>.
5. Энциклопедия : Музыка. Танец. Театр. Кино. – Режим доступа: <http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm>.
6. Театральная Энциклопедия. Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php 64
7. Планета теара. Танцующие актеры: [новости театральной жизни России]. – Режим доступа: http://www.theatreplanet.ru/articles 8.